

SISTEMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN ARTE POPULAR

PRINCIPIOS DE DISEÑO Paso a paso

INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES

PRINCIPIOS DE DISEÑO

Paso a paso

José Espinosa Ch.

**© 1999 INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES
DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO**

Director Ejecutivo: DAVID ANDRADE AGUIRRE

SISTEMA REGIONAL DE CAPACITACION EN ARTE POPULAR

PRINCIPIOS DE DISEÑO

José Espinosa Ch.

Primera edición

1.000 Ejemplares

Derechos de Autor No.013081

ISBN-9978-60-044-2 del título

ISBN-9978-60-036-1 de la colección

Coordinador Proyecto: DIMITRI MADRID MUÑOZ

Producción: DAVID ANDRADE AGUIRRE, ELENA CAJIAO PARRA

EUGENIA BALLESTEROS ORTÍZ

Preimpresión e Impresión: UNIDAD DE IMPRENTA DEL IADAP

IADAP

Calle Diego de Atienza 252 y Av. América

www.cultura-latina.com

www.latinculture.com

E-mail: info@latinculture.com

eliadap@interactive.net.ec

P.O. Box 17-07-9184 / 17-01-555

☎(593.2) 553-684 • 554-908

Telefax: (593.2) 563-096

Quito-Ecuador

Sección **1**

EL HOMBRE

1

Unidad

EL DISEÑO Y EL MOTIVO GESTOR

OBJETIVO

- Evidenciar al artesano que en su medio dispone de temas de inspiración trascendentes que pueden “gestar” infinitos diseños.

DEFINICIÓN

- ▶ El diseño es consecuencia de un proceso histórico en donde los acontecimientos y progresos se van uniendo unos con otros.
- ▶ El análisis del desarrollo de la cultura en tiempos pretéritos, nos hace conocer que en las distintas fases de la evolución del hombre la producción de objetos -tanto de tipo utilitario, como de carácter ceremonial o recreativo- para el cuerpo o el espíritu, estuvieron vinculados a algún tipo de “motivación” que les dio origen.

Tratándose de objetos manufacturados, en los cuales la sensibilidad del artesano juega un rol definitivo para conseguir una valoración estética, mientras mayores significaciones tenga dicho valor, el objeto se volverá más trascendente y podrá ser apreciado por la comunidad.

Por ello un **motivo gestor** es un eje de interés tanto para el productor del diseño, cuanto para la colectividad que lo consume y aprecia.

- ▶ Las formas en el diseño artesanal requieren contenidos trascendentes por lo cual deben tener arraigo en la historia y en el entorno.

- ▶ Motivo gestor es todo acontecimiento, forma, o mensaje que tiene interés para la colectividad de un entorno social y geográfico.
- ▶ Cada entorno social y geográfico dispone de motivos gestores que le son propios, la obligación del artesano y artista consiste en descubrirlos y utilizarlos para la creación de nuevos diseños.
- ▶ Para utilizar el método del motivo gestor existe un proceso que pasa desde el conocimiento sensorial, geométrico, científico, hasta una nueva interpretación creativa de un diseño que se ajuste a las necesidades del usuario.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Realizar una corta investigación de la procedencia de un objeto artesanal y sus cambios en el proceso del tiempo. El trabajo se desarrollará de un día para el otro, con la asesoría de un técnico en antropología o museos y podrán conformarse grupos de hasta tres personas.
- ✦ Realizar una dinámica de grupo con objetos llevados por los aprendices para determinar sus valores, cualidades y establecer un orden jerárquico, según la trascendencia determinada por los aprendices.
- ✦ Construir un nuevo objeto artesanal a partir de otro, sin copiarlo si no más bien estilizándole y encontrando nuevos usos.

EVALUACION:

En esta unidad se deberán evaluar tres aspectos: el interés por la historia cultural y geografía del medio donde se desarrolla el curso; la capacidad para establecer valores dignos de proyectarse al diseño y, por último, los resultados de nuevos diseños utilizando el método del motivo gestor.

2 Unidad

MI DISEÑO ARTESANAL ES AUTÉNTICO

OBJETIVO

- Motivar al artesano en la creación original, evitando la copia de temas extraños a su realidad.

DEFINICIÓN

- ▶ Autenticidad quiere decir verdad.
- ▶ La autenticidad es un valor humano que se reproduce en los objetos que diseña y elabora el hombre, por tanto el componente ético que implica la autenticidad permite que quién consume un objeto auténtico, lo haga anteponiendo el respeto que genera un hecho desarrollado en el plano de la moralidad. La verdad es una cualidad que debe transparentarse en todas las fases del diseño y de la construcción de un objeto artesanal. Por ello la autenticidad, en este caso, se convierte en una cualidad de tipo artístico.
- ▶ La autenticidad se encuentra ligada a las reales condiciones del medio ambiente de donde surge el diseño.
- ▶ Los grupos humanos que compran objetos artísticos y artesanales buscan la originalidad. La originalidad es todo lo contrario a la copia, cuando un objeto artesanal es copiado, pierde la autenticidad y por tanto, disminuye su valor.
- ▶ En ocasiones se miran objetos elaborados cuyas funciones nada tienen que ver con las formas, por ejemplo un reloj en forma de violín, las rocas decoradas en forma de ladrillos, la arcilla imitando al plástico o viceversa, condiciones falsas, que desvirtúan la autenticidad de los objetos y que por lo tanto les merman valor y aprecio de quienes los usan.

- El instrumento del diseño, por excelencia, es el dibujo natural por cuanto con él se concretan las ideas y con su expresión se puede comunicar a los demás como quedará el trabajo luego que sea construido.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Dictar conferencias, ilustradas con diapositivas, sobre la originalidad dentro de las artes y las artesanías; el instructor deberá establecer con anticipación cual será la conformación de intereses o de profesiones, de los aprendices, con el fin de que sus charlas vayan ejemplificadas con fotografías de acuerdo al tipo de artesanías que se trabajen en el medio.
- ✦ Realizar una discusión en grupos cortos de aprendices, en la cual se analicen y valoren diferentes objetos artesanales, en relación con la época en la que fueron creados y construidos, así como su grado de aceptación en el comercio.
- ✦ Realizar una visita dirigida a un mercado popular y con los aprendices establecer un orden sobre la autenticidad y originalidad de los objetos que allí se encuentren.
- ✦ Para analizar los objetos e introducir a los aprendices de diseño en la metodología, se hace necesaria la práctica intensa del dibujo natural a mano alzada y con esferográfico, evitando el lápiz y el borrador, para dotar al artesano de mayor seguridad en el trazo, por ello en todas las sesiones, el instructor dará oportunidad para hacer el mayor número de dibujos posibles.

Por tanto, todos los aprendices deberán llevar siempre consigo un cuaderno de dibujo donde se vayan archivando sus apuntes, que permitirán generar un proceso en el cual el aprendiz se vaya dando cuenta de su evolución y avance en su expresión, por medio de la comparación entre sus propios dibujos.

EVALUACION:

Se deberá evaluar el grado de discernimiento entre los objetos artesanales auténticos y aquellos que son producto de la copia o pertenecen a otras realidades.

De otro lado, es necesario estimular a los artesanos que presenten o construyan objetos artesanales con alto grado de autenticidad haciendo comentarios favorables de su trabajo o exponiendo sus obras ante los demás artesanos.

3

Unidad

TODOS PODEMOS DISEÑAR

OBJETIVO

- Estimular en los artesanos la autoconfianza y el potencial creativo.

DEFINICIÓN

- ▶ El diseño es creación, y la creación es una condición propia de todos los seres humanos.
- ▶ En nuestras actividades cotidianas siempre estamos creando. El concepto de “crear” no se lo debe entender como el hecho de producir alguna cosa de la nada, si no el de solucionar problemas que demandan enfrentarlos de nuevas maneras. Así cuando necesitamos clavar un clavo y no disponemos de un martillo, con creatividad solucionamos dicho problema.
- ▶ La creatividad es parte de la evolución de la humanidad. Si el hombre en el proceso histórico de su desarrollo no hubiese sido por naturaleza creativo o innovador y si no hubiese producido soluciones para sus problemas vitales, hace mucho tiempo que hubiese dejado de existir, por cuanto sus fuerzas y defensas frente a la naturaleza son menores que las de otras especies. Por ello podemos decir que la base de la creatividad se encuentra en la inteligencia de la persona, la misma que se desarrolla en base al ejercicio. Los grandes triunfadores en el mundo han sido los hombres más creativos y que han diseñado nuevos productos.
- ▶ Conociendo que todos los seres humanos podemos diseñar es necesario que dispongamos de aceptación a esa condición de creadores, tengamos confianza en ella y hagamos un esfuerzo para producir objetos nuevos.

- El diseño no es sino un método o una técnica que permite la creación de objetos concibiéndolos con antelación para evitar desperdicios de tiempo y materiales.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Elaborar un listado de todos los bienes que tienen sus talleres, con su respectivo valor, considerando aquellos que sufren desgaste por el uso.
- ✦ Hacer notar que el hombre en su proceso histórico con mucho menos tecnología que en la época contemporánea desarrolló objetos que hoy son de nuestra admiración y que han permitido, a partir de ellos, desarrollar nuevos avances técnicos en una sucesión ordenada en el tiempo.
- ✦ Analizar en conjunto con los aprendices y en dinámica de grupo, cuáles son las características de un hombre creativo, en qué consiste la creatividad, cuáles son las potencias creativas del ser humano y su manera de desarrollarlas.

Es importante que cada aprendiz aporte con el relato de algún acto creativo que recuerde en su trabajo, por más simple que este sea, y que el instructor deberá ir inventariándolos en la pizarra para luego establecer con ellos conclusiones que reforzarán la autoconfianza en la creatividad de los aprendices, desmitificando los actos creativos.

- ✦ Se deben realizar dibujos simples que permitan visualizar cuatro posibles variantes de una forma establecida por el instructor, para que el artesano constate que dispone de la potestad de modificar formas como condición creativa. Esta actividad deberá ser frecuente como punto de partida a nuevos diseños.

EVALUACION:

El instructor evaluará la creatividad de manera general en los trabajos y no a los artesanos para evitar celos y odiosas comparaciones personales.

Puede proponer una dinámica de grupo evaluadora, en la cual los mismos artesanos sean los que califiquen los objetos por su nivel de creatividad.

De igual manera, se deberá efectuar una calificación sobre el número de variantes de una forma, para estimular el valor de la imaginación y la facilidad productiva de formas.

4

Unidad

EL DISEÑO Y LAS NECESIDADES HUMANAS

OBJETIVO

- Demostrar que el diseño es una herramienta que sirve para solucionar las necesidades humanas.

DEFINICIÓN

- ▶ Las necesidades son vacíos o problemas materiales y espirituales que tiene el ser humano y que le demandan ejercer actividades para poder llenarlos, mejorarlos o solucionarlos. Cuando eso sucede el hombre encuentra un relativo equilibrio y se siente relativamente feliz aún cuando siempre tendrá en la vida y de manera permanente nuevas y diversas necesidades.
- ▶ Las necesidades físicas como alimento, vivienda, vestido, transportación y trabajo el hombre las soluciona por medio de objetos materiales.
- ▶ Las necesidades espirituales tales como conocimiento, religión, arte, felicidad, alegría y amor el hombre las soluciona por medio de objetos o acontecimientos espirituales tales como música, literatura, arte, pintura, escultura y artesanía.
- ▶ Existen objetos diseñados por el hombre que disponen de doble cualidad, ser al mismo tiempo objetos útiles y artísticos, por lo general aquellos de carácter artesanal tienen además de su uso práctico, valor artístico.
- ▶ Por lo expuesto, el artesano es un hombre útil y apreciado, por cuanto crea y construye objetos que van a llenar vacíos de otras personas y, por lo tanto, contribuyen a la felicidad de los seres humanos.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Proponer una dinámica de grupo en la cual los aprendices traten de descubrir cuáles son las causas generadoras de nuevos diseños. Al final el instructor descifrára con los datos reunidos las causas, determinantes y condicionantes que intervienen el diseño: las necesidades sociales e individuales.
- ✦ Construir una lista de necesidades que tiene el ser humano y al frente colocar la lista de objetos que permitan solucionar dichas necesidades.
- ✦ Dibujar las modificaciones que podría tener un objeto artesanal para cumplir en mejor forma las necesidades para las que fue creado; por ejemplo modificar la forma del mango de sujeción, el pedestal o base de un objeto para que su estabilidad mejore, poniendo por parte del instructor, énfasis en la relación existente entre la necesidad y la nueva forma diseñada.
- ✦ Considerando los dos grandes grupos de necesidades humanas: las físicas y las espirituales, el instructor debería formular temas de trabajo en el diseño, que cubran estas dos clases de aspiraciones, e inducir al artesano para que trate de identificar en su medio social, cuales son aquellas necesidades que constituyen denominadores comunes y que por lo tanto al solucionarlas podrían dar como efecto un mejor aprecio de los objetos que produce.

EVALUACION:

En la presente unidad se deberá evaluar el grado de comprensión que el artesano ha tenido respecto a la relación entre las necesidades y los objetos que solucionan dichas necesidades. Además se deberán evaluar las propuestas funcionales hechas por los artesanos.

5 Unidad

EL HOMBRE CONSTITUYE LA DIMENSIÓN DE MI DISEÑO

OBJETIVO

- Establecer que todo diseño se construye en la medida física y espiritual de las personas a las cuales va dirigido.

DEFINICIÓN

- ▶ Para que el diseño sea útil debe partir de las dimensiones tanto físicas cuanto espirituales del hombre.
- ▶ Esta proporción o relación entre el objeto que creamos y el hombre para quién diseñamos se denomina escala.
- ▶ Una ropa de niño no le sirve a un adulto por cuanto está en contra de la escala antropométrica del hombre en relación a su edad, tamaño, corpulencia y peso.
- ▶ Por ello el artesano auténtico y buen diseñador, debe considerar las cualidades del hombre, para que su diseño adquiera valor y sea altamente apreciado por quienes lo compran.
- ▶ Un objeto diseñado tiene valor sólo cuando sirve al usuario o a quién lo compra, y mientras más durable sea, su uso será más apreciado y tendrá mayor reconocimiento.
- ▶ Es importante por ello que el artesano y los instructores en diseño se preocupen de establecer tanto las características físicas cuanto espirituales del hombre en cada uno de sus múltiples medios.
- ▶ Esta investigación permitirá entender que el diseño, no es único, si no que podrán existir muchas soluciones de diseño si se consideran los múltiples entornos donde desarrolla su vida y su actividad el hombre.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Realizar comprobaciones de las medidas del ser humano en sus diferentes edades, en relación a las distintas actividades que realiza; por ejemplo, medir las dimensiones de un niño, un joven y un adulto en posiciones de pie, sentado y acostado, lo que permitirá dimensionar la construcción de una puerta, una silla, una cama.
- ✦ Realizar constataciones de las distintas posiciones del cuerpo humano para el desarrollo de una actividad simple tal como el comer y los diferentes utensilios que se aplican; caer en cuenta sobre la forma de los objetos en relación a la forma y tamaño de los dedos, la mano, la boca, constatando de esa manera la relación de escala entre el objeto y las distintas partes del cuerpo humano y sus funciones.
- ✦ Dependiendo del tipo de artesano que se encuentre realizando el taller, se podrán establecer áreas comparativas afines a la escala propia de dichas tipologías artesanales; por ejemplo, tratándose de zapateros, o talabarteros, el análisis de la escala de los objetos deberá desarrollarse a partir de las dimensiones del pie o de los órganos que soportan el peso de una maleta o un bolso, etc., lo cual permitirá una adecuada y fácil comprensión del concepto de escala.
- ✦ Se deben desarrollar dibujos simples sobre la aplicación de la escala en la creación o modificación de objetos; si los artesanos no disponen de la destreza suficiente en la concreción gráfica, podría desarrollarse una ronda de descripciones teóricas, habladas y discutidas por todos los participantes, acerca de cómo solucionar tal o cual necesidad en el diseño.

EVALUACION:

La evaluación se realizará considerando el grado de minuciosidad con la que los artesanos constaten los detalles y medidas antropométricas, pues éstas serán la base de los diseños futuros.

Se evaluará también la propuesta de modificación o creación de nuevos objetos, poniendo énfasis en la utilización del concepto de escala.

Sección 2

EL ENTORNO

EL DISEÑO Y EL ENTORNO VEGETAL

6 Unidad

OBJETIVO

- Poner atención y observación en los elementos estéticos y formales de las especies vegetales propias del medio.

DEFINICIÓN

- ▶ En todas las épocas de la humanidad la flora ha constituido un referente para la creación artística.
- ▶ Las obras monumentales así como los pequeños objetos artesanales han sido permanentemente ornamentados con estilizaciones de la vegetación. Por otra parte, los temas vegetales han inspirado a los artistas para encontrar soluciones estructurales y formales en sus edificios y sus objetos.
- ▶ La utilización de la vegetación de cada región forma parte de la personalidad y cultura de un pueblo.
- ▶ En América, existen especies vegetales auténticas y exclusivas tales como el maíz, las patatas, las calabazas, el fréjol, la palta o aguacate, la granadilla, etc., especies que en cada una de sus partes pueden dar origen a originales sistemas de estilización y decoración de objetos artesanales.
- ▶ La vegetación, por constituir fuente de alimento y de salud, ha sido muchas veces venerada en las distintas culturas a través de la historia.
- ▶ Dicho respeto por las formas fitomorfas (vegetales) constituye una fuente permanente de motivos plásticos, gráficos, pictóricos y artesanales en la creación de nuevos objetos.
- ▶ La creación de objetos artísticos y artesanales, tomando como base motivos gestores del mundo vegetal propio de cada zona o región geográfica, a mas de un mérito, constituye una reafirmación de la personalidad y autenticidad de la cultura de un pueblo.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ El instructor debe dirigir con los artesanos una investigación acerca de edificios, objetos y elementos que contengan en su configuración decoraciones de carácter vegetal y puede además aprovechar esta actividad para enseñar como las culturas antiguas utilizaron las decoraciones con base en elementos propios de la vegetación. Por ser de uso universal en muchos campos de la decoración y de la construcción, se puede hablar sobre el valor decorativo de la hoja de acanto, la vid, el trigo, la mazorca de maíz, el lirio, etc.
- ✦ Recolectar especies vegetales propias del medio que tengan para el artesano alguna significación simbólica, utilitaria o atractivo estético. El instructor deberá enseñar a valorar las cualidades formales de cada parte de la planta: tallo, hojas y flores, estableciendo una relación con los motivos fitomorfos, tales como los frutos y las hojas de la vid, las espigas de trigo, la flor del lirio, las hojas de acanto, que fueron utilizados simbólicamente en la historia, para confeccionar objetos y motivos artísticos.
- ✦ Recolectar un elemento vegetal interesante para el artesano, observarlo, comentarlo, dibujarlo, extraer de él la silueta y sus elementos más representativos. El siguiente paso luego del dibujo debe ser la estilización que consiste en eliminar aquellos elementos menos representativos, dejando únicamente los que dan más carácter a la forma; en el caso de una hoja por ejemplo se deben mantener los elementos más representativos de la silueta, sus proporciones, y el orden en el que están las nervaduras más sobresalientes.
- ✦ Crear una composición por repetición de elementos utilizando el motivo anterior y, dialogar sobre las posibles aplicaciones artesanales que podría tener dicho ordenamiento, esta actividad se la debe desarrollar verbalmente y de manera dinámica con la finalidad de que se colectivice entre todos los asistentes, y se disponga de un gran banco de posibilidades de diseño.

EVALUACION:

Calificar el interés que pongan los artesanos por las investigaciones sugeridas y los logros que cada uno consiga.

Evaluar además la utilización creativa en la construcción de nuevos objetos.

EL DISEÑO Y EL ENTORNO ANIMAL

7 Unidad

OBJETIVO

- Motivar al artesano a contemplar y utilizar las formas animales -completas o sus partes-, propias de su medio para la creación de nuevos diseños.

DEFINICIÓN

- ▶ En el entorno zoomorfo (animal) de cada región se encuentran temas muy variados que pueden ser utilizados en el diseño.
- ▶ Las formas de los animales además de ser tan variadas son completamente armónicas, por cuanto son producto de un justo equilibrio de las fuerzas del desarrollo en la naturaleza y por ello son dignas de imitarse.
- ▶ En épocas pretéritas el hombre de la actual América, respetó y a veces consagró a los animales como símbolos divinos, en relación a su poder o al beneficio que de ellos recibía.
- ▶ La cerámica de nuestra historia aborígen precolombina es muy rica en ejemplos de utilización de formas animales, en la confección de objetos artesanales especialmente en cerámica, los cuales deben apreciarse y estudiarse.
- ▶ En la época actual, el ser humano gusta de la representación zoomorfa, para degustar las cualidades estéticas de las figuras, y para encontrar en ellas símbolos que le permitan identificar ciertos valores sociales tales como la sabiduría, la constancia, la valentía, la alegría, la fortaleza, entre otros.

- Si el artesano utiliza la fauna propia de su medio para crear estilizaciones plásticas e incorporarlas al diseño de objetos, está contribuyendo a fomentar el conocimiento y respeto que se debe tener por cada región.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Desarrollar con la participación del instructor una sesión de trabajo, en donde se conozca detalladamente la simbología cultural de la fauna en el arte y en distintos entornos y épocas. Esta charla debe ser apoyada con diapositivas o ilustraciones.

El manual de ornamentación y heráldica es una buena guía para entender la simbología occidental. En la cultura andina y en general americana, existen en los museos una infinidad de piezas zoomorfas que pueden ilustrar este tema.

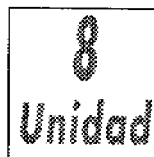
- ✦ Desarrollar dibujos de animales caseros; de ser posible acudir a algún zoológico con el cuaderno de dibujo y realizar apuntes de la totalidad de un animal y de cada una de sus partes: cuello, alas, patas, picos, cabeza, garras, etc.
- ✦ Con este material gráfico, suscitar entre los artesanos una discusión acerca de las posibles aplicaciones que podrían tener en el campo del diseño artesanal dichos dibujos.
- ✦ Construir un pequeño objeto o composición gráfica nueva, utilizando como motivo gestor una parte o un dibujo realizado en las prácticas anteriores.

EVALUACION:

Calificar el interés que pongan los artesanos en las investigaciones sugeridas y, los logros que cada uno consiga.

Evaluar además la utilización creativa en la construcción de nuevos objetos.

EL DISEÑO Y EL ENTORNO MINERAL

OBJETIVO

- Enseñar que en las formas minerales del medio inmediato existen formas motivadoras de ordenamientos geométricos y motivadoras de nuevos diseños aplicables a la artesanía.

DEFINICIÓN

- ▶ Los contenidos expresados para la flora y la fauna, en las dos unidades anteriores, son también válidas para ésta.
- ▶ Si bien el reino mineral es común en todas las regiones del planeta, ciertas conformaciones en montañas, canteras o rocas, la existencia de minas propias del sector, permitirán a los artesanos extraer configuraciones especialmente de carácter cromático y geométrico, aptas para estilizaciones personales.
- ▶ El reino mineral de cada región brinda cualidades técnicas, que pueden ser aprovechadas por el artesano quien, con libertad y creatividad, puede manejarlas e integrarlas en la elaboración de sus objetos.
- ▶ La orientación por parte de los instructores de diseño de las diferentes regiones del área, permitirá crear micro laboratorios de investigación y experimentación permanentes en cuanto a la utilización de minerales del medio, posibilitando así, logros inéditos y nuevos diseños.
- ▶ El develamiento de formas y colores del mundo mineral, de cada zona puede, constituir un ingrediente más para dar vigor al mensaje del arte popular.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Realizar una visita a una formación rocosa en la montaña o en la cantera, realizar dibujos de su estructura formal desde diferentes puntos de vista, luego en el aula simplificar dichos dibujos tratando de encontrar sus relaciones geométricas y posible utilización en el diseño.
- ✦ Realizar una excursión a un riachuelo vecino y hacer una colecta de guijarros pequeños de distintas formas y colores, luego en el aula se pueden relacionar con diferentes objetos o formas animales o antropomorfas y su posible aplicación en el diseño.
- ✦ Pegar trozos de piedras de diferentes colores sobre una pequeña madera contrachapada y realizar una composición geométrica.
- ✦ Realizar una colecta de diferentes minerales quebrarlos con un martillo y observar su estructura interior con una lupa, luego diseñar formas geométricas con base en la observación.
- ✦ Buscar diferentes aplicaciones en diseño de objetos de las composiciones y dibujos realizados por los artesanos. Esta actividad debe ser cuidadosamente dirigida con el objetivo de que los diseños que surjan sean consecuencia de la reflexión y propuesta genuina de los artesanos.

EVALUACION:

Calificar el interés que pongan los artesanos por las investigaciones sugeridas y los logros que cada uno consiga.

Evaluar además la utilización creativa en la construcción de nuevos objetos.

La etapa de la evaluación, significa para el artesano un estímulo por el cual se mide el grado de aceptación que sus iniciativas tienen en su entorno social, sin embargo la última y definitiva medida le dará el mercado, cuando sus objetos sean vendidos a un mejor precio y en mayor cantidad, y sean adecuadamente acogidos por el público.

Sección 3

LA CULTURA

9

Unidad

MI DISEÑO UTILIZA LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIA

OBJETIVO

- Incentivar al artesano para que su diseño se fundamente en las antiguas raíces de su región, sin caer en la copia, sino mas bien, en su proyección hacia el futuro.

DEFINICIÓN

- ▶ Para todo pueblo y para cualquier ser humano es fundamental el conocimiento de su historia y la valorización de las obras de sus antepasados, pues constituye la base desde la cual se eleva y proyecta la cultura y el arte contemporáneo.
- ▶ Si bien las formas de producción cambian en cada etapa de la historia, ciertos símbolos son permanentes, pues constituyen parte de la esencia de la humanidad.
- ▶ Las obras de nuestros antepasados, plasmadas en madera, metal, tejidos, cerámica y muchos otros materiales, constituyen una muestra de su poder creativo, digno de emularse por cuanto fueron construidas en condiciones menos ventajosas y con una técnica menos evolucionada que la que disponemos en ésta época, por ello, debemos comprometernos con mayor responsabilidad y obligación en el desarrollo de nuestra creatividad.
- ▶ Las formas pretéritas bien analizadas y reincorporadas al mundo de la plástica contemporánea, cuando no son simplemente copiadas sino proyectadas y actualizadas a nuestro tiempo y realidad, forman parte del nuevo arte y de la creatividad enraizada en la auténtica historia de cada pueblo.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Conformer bajo la orientación del instructor una muestra de objetos artesanales, ordenados de acuerdo a su época de elaboración desde los más antiguos hasta los contemporáneos, la cual puede conseguirse a partir de objetos que los artesanos dispongan en sus casas. El objetivo de esta actividad es valorizar los objetos con base en la época que representan y los usos para los que fueron diseñados y construidos. Es necesario que el instructor ponga énfasis en el talento del artesano al diseñar los objetos presentados y su aporte a la cultura del país.
- ✦ En una sesión de dinámica de grupos, el instructor debe orientar la reflexión hacia el encuentro del valor de la creatividad, contrariamente a la simple copia de objetos desarrollados por otros artesanos.
- ✦ Visita dirigida a un museo de arqueología, en la cual los artesanos puedan conocer científicamente el aporte técnico e histórico de los objetos allí expuestos. La visita dirigida, debe complementarse con tareas de dibujo natural ordenadas cronológicamente.
- ✦ En clase se debe desarrollar una selección de los mejores dibujos y con base en ello, desarrollar nuevos motivos y aplicaciones en objetos contemporáneos a partir de lo que se ha observado y dibujado.

EVALUACION:

Se tomará en cuenta la reflexión que hagan los artesanos sobre el valor de la cultura y la historia en la conformación de nuevos objetos.

Se deberá evaluar el grado de creatividad para elaborar objetos, a partir de hechos u otros objetos analizados durante el proceso.

10

Unidad

MI DISEÑO ES CULTURA POPULAR Y SIMBOLISMO

OBJETIVO

- Permitir que el artesano se mire en el espejo de su propia cultura, se valore y proyecte su encuentro en los diseños.

DEFINICIÓN

- ▶ En cada pueblo coexisten una cultura propia de la élite instruida y la cultura del pueblo, que constituye la base fundamental de la identidad, por cuanto pertenece a la gran mayoría y se fundamenta en valores menos contaminados con lo extranjero.
- ▶ El diseño artesanal auténtico debe encontrar un justo término medio, que le permita aprovechar el caudal interminable de la cultura popular, como motivo de inspiración, y sin constituirlo en un paradigma ciego, combinarlo con los valores de la cultura universal que también nos pertenece a todos.
- ▶ Nuestros diseños deben orientarse hacia el mundo de la cultura popular, es decir transmitirán mensajes de identidad surgidos desde las bases populares, para que ellos sean valorados y asimilados por los grupos que puedan consumirlos.
- ▶ Las formas simples y auténticas de expresión popular en la música, poesía, baile, vestimenta, mercadeo, comida, tecnología, etc., constituyen motivos gestores de suprema calidad para ser incorporados al diseño artesanal.
- ▶ Nuestro entorno espacial: el paisaje, nuestra ciudad, nuestros pueblos con sus calles, nuestras viviendas populares, nuestros mercados, deben constituir fuentes permanentes de inspiración para la elaboración de nuevos diseños de objetos impregnados de auténtica cultura.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Visitar y observar alguna fiesta o evento popular y por medio del dibujo, inventariar motivos y personajes importantes de la cultura propia del medio, estos pueden ser vestimentas u ornamentaciones de las mismas, objetos que utilicen los miembros de la festividad, el colorido que usan los personajes, etc.
- ✦ Con este material acumulado, el instructor deberá desarrollar una o varias sesiones de dinámica de grupo, para discutir el valor cultural y formal del material inventariado y, extraer de esta manera **motivos gestores**, con carga de autenticidad.
- ✦ Con base en la selección de los mejores dibujos, se pueden obtener y decidir temáticas de trabajo artesanal, que integren los motivos recopilados y las decisiones de trabajo a las que lleguen los artesanos.
- ✦ Es de anotar que los motivos observados y rescatados pueden, en primera instancia, ser imitados recreando los personajes en diferentes materiales: madera, cerámica, citoplástica, etc. Y luego en una segunda etapa de desarrollo, con mayor profundidad, los artesanos podrían encontrar motivos más sutiles de estilización que les permita decorar u ornamentar sus objetos dándoles una personalidad original.
- ✦ Es importante, que en una de estas reuniones se incorpore un historiador o un antropólogo que oriente sobre el valor de los elementos inventariados, y sobre sus raíces históricas.

EVALUACION:

Se deberá calificar el número y la calidad de los dibujos conformantes del inventario cultural, y la capacidad de síntesis que el artesano ponga en su interpretación.

Otro parámetro a evaluar es el grado de creatividad, para establecer las posibles temáticas de trabajo artesanal a partir de hechos culturales populares, y de ser posible, los objetos que hayan surgido de esta confrontación con la realidad social.

11

Unidad

EL DISEÑO, LA ORNAMENTACIÓN Y EL COLOR POPULAR

OBJETIVO

- Sugerir la posibilidad de utilizar el color y la ornamentación propios de objetos vernáculos auténticos, en nuevos diseños dirigidos a satisfacer exigencias contemporáneas.

DEFINICIÓN

- ▶ El adorno es una necesidad de expresión del ser humano en todas sus actividades.
- ▶ Cada pueblo en las diferentes regiones del mundo ha tomado el color de manera muy particular, para utilizarlo como ornamentación y simbología de sus actos vitales, por ello debemos descubrir cual es nuestro universo del color, en la vivienda, en el vestido, en el trabajo, en las fiestas populares, en nuestro entorno en general.
- ▶ La ornamentación constituye parte de nuestra personalidad, nos diferencia de las demás personas y de los otros pueblos. Analicemos de qué elementos está compuesta nuestra ornamentación y cuáles han surgido auténticamente.
- ▶ Los objetos artesanales para que sean además de útiles, bellos, deben ser adornados con formas que agraden a quien los utiliza.
- ▶ En el diseño se debe diferenciar con claridad la estructura física y formal del objeto, de la ornamentación o vestido complementario constituido, en muchos casos, por los detalles, adornos o color de las formas y que al ser percibidos causan sensaciones de agrado y le otorgan belleza a los objetos.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Realizar una recolección de objetos artesanales antiguos en cerámica, madera, hierro, tejidos u otros materiales, los cuales podrán ser proporcionados, si es posible, por algún museo del sector.
- ✦ Por medio del dibujo y del análisis colectivo en aula, se dibujarán los objetos diferenciando con claridad la forma en silueta del objeto, su estructura geométrica, y por último, sus elementos de ornamentación o decoración.
- ✦ Los motivos ornamentales se clasifican en representativos o simbólicos; entre los representativos aquellos que proceden de seres humanos, animales, vegetales, etc.; entre los simbólicos, los que corresponden a festividades o contenidos religiosos.
- ✦ Los artesanos deberán escoger los elementos ornamentales que más les agraden y con ellos decorar figuras geométricas nuevas. Por último podrán aplicar estos motivos de ornamentación, transformándolos a gusto, sobre sus construcciones en diseño artesanal.
- ✦ Una de las actividades importantes con el instructor, es analizar la teoría científica del color, tomando como base de comparación el color de las vestimentas populares, de las casas o de las ferias en el mercado. Este análisis debería servir para ser aplicado en uno o varios objetos diseñados con sentido experimental.

EVALUACION:

Calificar el grado de comprensión de los conceptos tratados en esta unidad, poniendo énfasis en la diferencia entre estructuras y ornamentos.

En las reuniones en las que se discutan conceptos y teorías, es importante que el instructor califique el grado de motivación y participación de los artesanos.

Evaluar la calidad de los trabajos realizados, tanto a nivel gráfico como en el nivel de la práctica artesanal.

Sección 4

LA TÉCNICA

MI DISEÑO UTILIZA CORRECTAMENTE LOS MATERIALES

12
Unidad

OBJETIVO

- Demostrar el valor estético del uso creativo de los materiales propios de cada zona.

DEFINICIÓN

- ▶ Todo objeto artístico o artesanal está construido con diferentes materiales.
- ▶ Por lo general el material junto con la técnica de trabajo, definen la tipología artesanal, no se puede entender la ebanistería si no es con madera, así como la cerámica con la arcilla, de ahí la importancia del creativo tratamiento de los materiales en la etapa del diseño.
- ▶ Cada material tiene cualidades que le diferencian de otros, por ello es necesario descubrir esas diferencias y hacer que las mismas hablen por cuenta propia, consiguiendo que los materiales logren expresarse y luzcan su propia belleza.
- ▶ El conocimiento de las propiedades físicas de los materiales, dará al artesano la posibilidad de extraer de ellos muchas mayores posibilidades de nuevos diseños.
- ▶ Sin duda el trabajo fino y original sobre el material influye en la calidad de los objetos, por lo tanto en un mayor costo y estima de los mismos.
- ▶ Desgraciadamente, la generalidad de los artesanos se acostumbran a un tipo tradicional de trabajo y no corren el riesgo de buscar nuevas formas de tratamiento de sus materiales, ya que para

ello es necesario una corta etapa de experimentación en la búsqueda de las cualidades físicas y artísticas de los materiales, que muchas veces, se encuentran ocultas y a la espera de que el artesano las aproveche.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Solicitar a los artesanos que lleven al aula los distintos materiales con los que trabajan cotidianamente en sus talleres y, realizar una confrontación y colectivización de los tipos de materiales que emplean.
- ✦ Orientación del instructor respecto del grado de nobleza de los distintos materiales y sus cualidades técnicas y estéticas.
- ✦ Seleccionar varios materiales entre los llevados por el grupo y experimentar técnicas de trabajo distintas a las comunes; observar la valoración estética que se consigue con la aplicación de nuevas técnicas de manejo de dichos materiales.
- ✦ Discutir las diferentes posibilidades de aplicación de los resultados obtenidos en la construcción de objetos o en la modificación de ellos.

EVALUACION:

Se calificará la originalidad de los materiales empleados, tomando en consideración, y con especial cuidado, la procedencia de los mismos, valorizando en mejor término aquellos que sean propios del medio donde se desarrolla el curso, y aquellos que sean producto de un reciclaje ecológico.

Se deberá valorar además la armonía con la que se combinen los materiales en un objeto construido y, el grado de originalidad de los artesanos para incorporar nuevos materiales que realcen la estética de los objetos que cotidianamente construyen.

MI DISEÑO APROVECHA LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ADECUADAS

13
Unidad

OBJETIVO

- Demostrar que el buen empleo de las herramientas y los adecuados procesos constructivos, constituyen por sí, altos índices artísticos valorados por quien usa dichos objetos.

DEFINICIÓN

- ▶ El artesano adecua sus herramientas a los objetos que va a construir.
- ▶ La principal característica del objeto artesanal está determinada por el tipo de herramientas, que en la generalidad de los casos son construídas por el mismo artesano y adecuadas a las necesidades que demanda el objeto. Esto le da un sello personal y original al producto artesanal, que es cotizado por quien lo adquiere.
- ▶ Las herramientas pueden ser utilizadas de múltiples maneras y, cada una de ellas, da al objeto una valoración diferente en el proceso de construcción. Por supuesto, el empleo maestro de dichas herramientas es lo que otorga calidad artística a los objetos.
- ▶ El proceso de elaboración de un objeto artesanal y artístico es continuo y cada una de las partes del proceso, acumula valores artísticos que el objeto terminado se encarga de expresarlos manifestando: yo fui engendrado así, y fui elaborado de esta manera.
- ▶ La técnica de construcción constituye un componente artístico fundamental en los objetos artesanales, por cuanto constituye evidencia de la cultura de un pueblo.
- ▶ El conocimiento del desarrollo de culturas pretéritas, ha sido posible, gracias a que la arqueología ha sabido demostrar su evolución técnica y cultural.

Por ello, el artesano debe tener clara conciencia de que con la aplicación original de sus técnicas de trabajo en la producción, está integrada su sensibilidad -y por qué no su genialidad- en el descubrimiento de nuevas maneras de expresión artística.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Realizar una reunión colectiva donde los artesanos expongan la manera como utilizan sus herramientas cotidianamente, permitiendo que existan preguntas por parte de los compañeros y explicaciones por parte del expositor. La práctica debe ser colectivamente comparada y equilibrada, para evitar que ciertos artesanos se sientan utilizados en sus conocimientos.
- ✦ El instructor debe desarrollar una charla con demostraciones prácticas de variaciones en el uso de las herramientas normales, para la elaboración de los objetos, con la finalidad de corregir errores en la aplicación de las herramientas y extraer nuevas aplicaciones prácticas. En conjunto con los artesanos, se puede discutir la creación de nuevas herramientas que solucionen problemas que se planteen al interior del curso.
- ✦ Se debe proponer que cada artesano invente o modifique el uso de una herramienta en la elaboración de sus objetos, y luego se comparen los resultados estéticos.
- ✦ Es obligación del instructor procurar que los sistemas nuevos no sean demasiado complejos y, que los resultados a los que llegue el artesano se enmarquen en un índice aceptable de valoración artística.

EVALUACION:

Se calificará en primer término el aporte y sinceridad con la que los artesanos confíen sus conocimientos a los demás compañeros.

Se establecerá también una escala de valores respecto a la creatividad de los artesanos, al aplicar sus herramientas en la construcción de objetos, estimulando especialmente a aquellos que lo hagan de manera mas libre y creadora.

Se evaluarán los nuevos aportes técnicos que surjan del curso, por cuanto la creación y adecuación de nuevas herramientas y su respectivo uso constituyen una gran apertura para un diseño renovado y auténtico. Por último, se evaluarán y expondrán los resultados de estas prácticas experimentales, comparando la calidad artística y la originalidad de los nuevos objetos conseguidos, especialmente en su última etapa: la del acabado y el control de la calidad.

EL DISEÑO ARTESANAL ES DIFERENTE AL INDUSTRIAL

14
Unidad

- Inducir a que el artesano cree dentro de su contexto artístico sin solicitar favores a tecnologías extrañas, ni tratar de competir con los procesos industriales.

DEFINICIÓN

- ▶ Existen diferencias perfectamente marcadas entre los procesos y objetos industriales y artesanales que el artesano debe saber conocerlas, para no incurrir en el tremendo error de tratar de competir con sus métodos manuales y artísticos, con la productividad propia de la máquina.
- ▶ La artesanía, como su propio nombre lo indica es parte del arte y por tanto su expresión debe constituir parte de la manifestación espiritual del hombre. La máquina y la industria no tienen ese componente, por ello, sus productos son meramente utilitarios pero no se los puede calificar de artísticos o artesanales.
- ▶ Es necesario conocer cuáles son las características que hacen bello a un objeto industrial y cuáles las que hacen hermoso a un objeto artesanal.
- ▶ El artista popular no necesita copiar objetos industriales ni competir con los modos de producción industrial, por cuanto la diferencia entre la máquina y el hombre se encuentra perfectamente marcada.
- ▶ El valor supremo del diseño artesanal se encuentra en la sensibilidad del hombre expresada por sus manos en la construcción de objetos.
- ▶ Sin desaprovechar los avances que brinda la tecnología contemporánea en los procesos de trabajo, el artesano debe tener una fina sensibilidad que le permita denotar en sus objetos un dominio de su expresión manual y alta calidad emotiva, por sobre los procesos de fabricación mecanizada e industrial, que le restan méritos a la expresión del producto artístico y artesanal.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Proponer que cada uno de los participantes lleve al taller un objeto artesanal y un objeto industrial, con la simple indicación de que sean objetos de su entero agrado.
- ✦ En el taller se propondrá un diálogo acerca de cuáles y porqué se consideran objetos artesanales o industriales. El instructor establecerá las principales diferencias y semejanzas de las propiedades de los objetos, considerando que existen objetos artesanales que participan de procesos industriales y viceversa; por tanto, se podrían establecer tres categorías: objetos única o mayormente artesanales, objetos única o mayormente industriales y objetos mixtos.
- ✦ El instructor deberá explicar a los artesanos en qué consiste la valoración estética y, de otra parte, cuales son las ventajas y desventajas de la utilización práctica de los objetos presentados, con la finalidad de que los artesanos comprendan y diferencien con claridad el valor de uso práctico y el valor de uso estético.
- ✦ El instructor hará notar que en la elaboración de los objetos artesanales es inútil ponerse a competir con la máquina. En el supuesto caso de que se den éstas contradicciones en el entorno social donde vive, explicar que es necesario buscar nuevos procesos, diseños o formas que eviten la competencia con la industria, ya que en ese plano, el artesano lleva las de perder, sin compensación alguna.
- ✦ Motivar a la producción de un objeto eminentemente artesanal dentro de la línea de producción que se esté analizando.

EVALUACION:

Se dará especial énfasis al nivel de comprensión y aceptación de las diferencias encontradas entre los procesos artesanales y los industriales.

Se calificarán con mayor aceptación aquellos trabajos que tengan características eminentemente artesanales y que, en ese campo, puedan ingresar al mercado con opciones de comercialización.

Dependiendo del medio en el que se desarrolle el curso, se deberá considerar la posibilidad de ingresar al mercado con una nueva línea de productos eminentemente artesanales, para ello es necesario el concurso de los técnicos en promoción y comercialización que participen en el taller.

Sección 5

LAS CATEGORÍAS DE LA FORMA

EL USO DE LAS LÍNEAS Y LAS SUPERFICIES GEOMÉTRICAS EN EL DISEÑO

OBJETIVO

- Posibilitar que el artesano conozca las alternativas de una composición utilizando las tipologías de líneas y superficies más comunes.

DEFINICIÓN

- ▶ Las formas plásticas y artesanales están constituidas por elementos básicos tales como: líneas, superficies, volúmenes, espacios y colores.
- ▶ Por lo general estos elementos no son observados por el artesano con facilidad por sus características abstractas, sin embargo son los que constituyen la estructura básica del diseño del objeto y, son los que le imprimen el carácter: alegre, serio, formal, elegante, que puede tener en su terminado.
- ▶ Por ello, es necesario que el artesano se adiestre en el manejo gráfico de los elementos básicos de las formas geométricas, por cuanto, tanto en la naturaleza como en los objetos artificiales se encuentra presente la estructura geométrica y de su armonioso y creativo empleo depende parte de la calidad artística. Es necesario conocer que existen variantes múltiples de dichos elementos básicos y cada una permite al artesano enriquecer sus diseños.
- ▶ Las líneas y elementos básicos en general constituyen el alfabeto de un lenguaje artístico, por ello, mientras más amplio sea, se cargará de mayor valor expresivo y será más comunicativo.
- ▶ Cada tipo de línea o forma tiene un significado diferente y se constituye en símbolo con un valor para las personas. Las líneas verticales significan vida y solemnidad como un hombre de pie o el interior de una catedral. Las líneas horizontales significan y dan reposo y serenidad a los objetos, tal como el agua en calma.

Las líneas onduladas son juveniles y sensuales como el cuerpo de una joven mujer. Las líneas rectas e inclinadas son enérgicas y decididas como las lanzas de los guerreros. Cada forma tiene sus significados que pueden ser aprovechados por los artesanos, según sea su necesidad de expresión.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Dibujar un objeto artesanal extrayendo su silueta de uno de los llevados por los miembros del curso.
- ✦ De manera analítica el instructor debe ir enseñando a los artesanos los diferentes elementos geométricos que componen al objeto, poniendo especial énfasis la utilización de las formas simples, tales como las clases de triángulos, rectángulos, círculos elipses, esto lo debe hacer además enseñando a visualizar las formas geométricas virtuales, es decir las que no se miran pero que están insertas dentro de puntos de referencia o forman parte de la ornamentación.
- ✦ Desarrollar un análisis por parte del instructor, que permita que los artesanos aprendan las clases de líneas que existen y las propiedades artísticas de cada una. Con ellas desarrollar tres diferentes composiciones de texturas.
- ✦ Al construir las diferentes texturas, el instructor deberá valorar con los artesanos la densidad en relación a la cantidad de superficie que cubre la textura, deberá hablarles sobre el grano y el relieve de la textura para que se proporcione adecuadamente al objeto, indicándoles que la utilización de un grano muy grueso en un objeto pequeño puede darle la apariencia de tosco, o viceversa, un grano muy fino en un objeto grande puede darle la apariencia de insípido o simplón.
- ✦ Doblar alambre número 18 con tenacillas, siguiendo las siluetas de tres clases de líneas.
- ✦ Bajo la supervisión del instructor los artesanos deben crear con base en las líneas nuevas decoraciones en los objetos que cotidianamente producen.

EVALUACION:

Tomar en cuenta la asimilación de los principales conceptos geométricos con base en pruebas gráficas.

Calificar la habilidad y la creatividad referente a la construcción de figuras tridimensionales y su potencial aplicación en la elaboración de nuevos objetos.

MI DISEÑO ES ORDENAMIENTO GEOMÉTRICO

OBJETIVO

- Analizar y proponer que todo diseño dispone de una estructura geométrica real o virtual que le sustenta.

DEFINICIÓN

- ▶ ¿Qué es una estructura real, y cual una estructura virtual?
La estructura, como el esqueleto humano, es el que sostiene a la forma y a la decoración de un objeto, por ello, se debe explicar con claridad cuáles son los elementos estructurales de la forma de un objeto.
- ▶ El valor de la geometría para conocer y expresar el mundo que nos rodea. Esta ciencia ha permitido al hombre en todos los tiempos racionalizar los fenómenos del universo que le rodea y, no existe ningún objeto que esté fuera de las constantes geométricas, por ello si un objeto artesanal se diseña con base en la utilización de elementos geométricos simples, su lectura será fácil y, por lo tanto, será atractivo para quién lo adquiera.
- ▶ El ordenamiento geométrico como base de la decoración.
Los elementos de adorno de un objeto necesitan situarse dentro de espacios bien determinados, para ello el artesano debe servirse de la geometría, que le permita encuadrar adecuadamente las decoraciones de los objetos, sin saturarlas hasta volverlas de un barroco empalagoso. Por el contrario, la decoración geométrica-mente situada valoriza al objeto y realza sus formas principales.
- ▶ La geometría simplifica y economiza.
La psicología de la mente del ser humano tiende a encontrar su

agrado en lo simple y fácil de entender; cuando una forma artesanal no es claramente identificada con formas geométricas se vuelve confusa, desordenada y por tanto no es agradable a la vista.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ El instructor debe explicar a los artesanos lo que significa la estructura artística de un objeto, a diferencia de la estructura física que lo soporta y las fuerzas que en ellas intervienen.
- ✦ En estas reuniones se debe arribar a comprobaciones geométricas, que permitan ordenamientos lógicos o matemáticos de provecho para los artesanos y, para que los mismos se familiaricen con los principales conceptos de la geometría en el diseño artesanal. El instructor puede explicar las distintas clases de ángulos, su valor artístico, las diferentes formas geométricas planas y, su utilización en la composición, etc.
- ✦ Realizar la disección de una forma natural: flor o fruta, en partes eminentemente geométricas y encontrar sus distintas relaciones.
- ✦ Crear una greca decorativa con base a los descubrimientos de esta unidad temática.
- ✦ Aplicar estas composiciones en un objeto artesanal construido por cada participante.

EVALUACION:

En el presente caso se debe evaluar la comprensión de los conceptos vertidos por el instructor.

Calificar el nivel de iniciativa al desarrollar las disecciones en los objetos de la naturaleza y, la capacidad de síntesis de los artesanos al aplicar las mismas.

Por último, es necesario dar importancia a la creación de composiciones geométricas, utilizando métodos comparativos y selectivos de los mejores trabajos, posibilitando la opinión de los propios artesanos en la selección y jerarquización de los mismos.

17

Unidad

LA COORDINACIÓN MODULAR ME SIRVE EN EL DISEÑO

OBJETIVO

- Ensayar sobre ordenamientos simples y económicos en el diseño modular.

DEFINICIÓN

- ▶ **¿Qué es coordinación modular?**
Se debe entender como un sistema de diseño que permite un desarrollo racionalizado y geometrizado de las formas, manteniendo una permanente relación armoniosa entre las partes.
- ▶ **¿Qué es una estructura modular y sus elementos: módulos, macromódulos, submódulos?**
La estructura está organizada en base a ejes, líneas, centros que se encuentran distribuidos de manera proporcional en el espacio de trabajo; los macromódulos contienen un número proporcional a los módulos y estos a su vez el mismo número de veces a los submódulos, manteniendo la misma identidad geométrica entre ellos.
- ▶ **La coordinación modular en la naturaleza.**
En la naturaleza un árbol nos da ejemplos de cómo se produce la coordinación modular. El tronco es un macro módulo, las ramas gruesas son los módulos y las ramas delgadas los submódulos, contenidos en los mayores pero manteniendo una clara semejanza y armonía.
- ▶ **La coordinación modular en el diseño artesanal.**
La misma concepción puede ser aplicada en el objeto artesanal en el cual sus partes, en lo posible, deberían estar organizados modularmente.

- **El crecimiento infinito en coordinación modular.**
Es un hecho que un sistema modulado puede extenderse infinitamente hacia lo grande como también hacia lo pequeño, todo límite depende de la decisión que asuma el artesano para aprovechar de su ordenamiento modular, tanto a nivel de la estructura del objeto, cuanto de la parte decorativa del mismo.
- **La modulación como característica de belleza en un objeto artesanal.**
La modulación manifestada en todo fenómeno natural transparente en los objetos artificiales, y en nuestro caso, en la artesanía, un sentido de orden que consciente o inconscientemente es asimilada por el consumidor, que en términos generales lo adjetiva de hermoso.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Charla con dinámica de grupos, respecto de la significación de la coordinación modular, su estructura, sus elementos y sus posibles aplicaciones en la construcción de objetos.
- ✦ Para que la asimilación de este tema -bastante abstracto y exacto en lo aritmético y geométrico- sea la adecuada y útil a los artesanos, el instructor debe tener preparado un material didáctico tanto gráfico como volumétrico en madera o cartón, con distintas clases de ordenamientos modulares.
- ✦ Realizar una investigación sobre la coordinación modular existente en la naturaleza, especialmente en los elementos vegetales propios del medio. Para ello, los artesanos deberán proveerse de un elemento natural, dibujarlo y luego establecer sus componentes que por semejanza se constituyan en partes modulares.
- ✦ Desarrollar gráficamente series modulares con base en las formas rescatadas de la experiencia anterior, buscando distintas alternativas de ordenamientos.
- ✦ Dibujar y analizar entre los asistentes un objeto nuevo que tenga características modulares. Se debe hacer hincapié en las ventajas de tiempo, ahorro de material y facilidades constructivas, cuando el artesano aplica la coordinación modular en la construcción de sus objetos.

EVALUACION:

La evaluación de los principales conceptos puede darse por medio de una ronda, donde los artesanos expliquen su asimilación conceptual.

Se puede desarrollar una prueba gráfica sobre la posibilidad de empleo de las estructuras modulares serializadas y geométricas en el diseño de objetos.

Se puede realizar una exposición de los gráficos realizados por los artesanos y, analizar el valor de los mismos.

¿QUÉ ES LA PROPORCIÓN EN MI DISEÑO?

18
Unidad

OBJETIVO

- Educar la sensibilidad acerca de las distintas clases de proporción.

DEFINICIÓN

- ▶ ¿Qué significa proporción en la naturaleza?
La definición de proporción surge del comportamiento de la naturaleza frente a sus diferentes fuerzas y a las consecuencias de desarrollo, que de ellas se derivan; un ejemplo de ello es que los animales mientras más corpulentos tienen miembros soportantes más sólidos y gruesos, lo mismo que los árboles mientras más frondosos se proporcionan con troncos más resistentes.
- ▶ ¿Cómo se aplica la proporción en las artes y en los objetos artesanales?
De la misma forma en los objetos grandes o pesados, sus partes deben ser mas gruesas o sólidas tanto en lo físico como en su apariencia.
- ▶ Los elementos de la proporción: el todo, las partes.
La anterior afirmación implica que los objetos que forman un todo corpulento deben acompañarse de partes muy destacadas, al contrario un objeto de menores dimensiones, debe estar compuesto de parte frágiles, delgadas y graciosas; he aquí la diferencia entre una mesa de trabajo manual y una mesita de centro de sala.
- ▶ El diseñador debe conformar una sensibilidad para aplicar en sus objetos proporciones agradables.
El artesano debe desarrollar su instinto creativo para saber cuando una forma demanda proporciones mayores o menores y, ser ajustada al gusto refinado del mercado.

- ▶ La proporción áurea de los helenos y del mundo occidental.
Los griegos en la antigüedad utilizaron lo que denominaron la proporción de oro 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34 que es una secuencia de tamaños tomados fundamentalmente del cuerpo humano, al cual en todo momento supieron dar una importancia clásica, tanto en su representación realista, cuanto en su recreación en la arquitectura y en la cerámica.
- ▶ La proporción andina de la época precolombina.
También nuestros antepasados, antes de la conquista, supieron utilizar la proporción en la construcción de sus objetos, proporción que es necesario descifrar matemáticamente como un ejercicio de comprensión de esta categoría.
- ▶ La proporción y el uso de los objetos.
La proporción debe adecuarse al tipo de uso que tendrá el objeto; por ello, es necesario someter al objeto diseñado a ciertas pruebas de experimentación, antes que se inserte en el mercado y sufra fracasos por defectos en el tamaño o resistencia de sus elementos.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Charla por parte del instructor acerca del concepto de proporciones en los distintos medios culturales europeos, orientales y americanos.
- ✦ Cada cultura en las distintas épocas ha producido estereotipos formales cada cual con sus manifestaciones de proporción. Es conveniente que el instructor determine las causas de estos cambios, que en algunas ocasiones son producto de la altura de la región, del tipo de naturaleza circundante, de los materiales disponibles y, también de la estructura corporal de los habitantes de cada región, sumándose igualmente factores religiosos e ideológicos de cada entorno cultural; por ejemplo, la religión islámica prohíbe las representaciones humanas o zoomorfas, lo cual ha dado como consecuencia que ellos busquen una armonía de proporciones en las formas geométricas.
- ✦ Dinámica de grupos para establecer con los artesanos la sensibilidad sobre una proporción armoniosa, con base en ejemplos tomados de la naturaleza, como respuesta a las fuerzas que en ella se manifiestan.

- ✦ Entender y dibujar las relaciones proporcionales de las distintas partes constitutivas de un objeto; por ejemplo, comprender la relación de proporciones entre pico, cuerpo y agarradera de un recipiente.
- ✦ Dibujar un objeto artesanal cualquiera, y luego cambiar sus proporciones hacia lo alto, luego, cambiar sus proporciones hacia lo ancho y, someter a discusión las nuevas formas conseguidas, tratando de valorizar el encuentro de nuevas manifestaciones proporcionales.
- ✦ Construir un objeto con base en la plena conciencia de las cualidades relativas a la proporción, tomando en cuenta los defectos relativos a la misma y corrigiéndolos en la ejecución, para producir un objeto cuyas proporciones sean mas armoniosas.

EVALUACION:

Evaluar la comprensión de los conceptos explicados solicitando ejemplos tomados de la naturaleza.

Calificar la creatividad de los artesanos y su facilidad para producir formas con base en los cambios de proporción de sus partes.

19

Unidad

¿CÓMO UTILIZO LA DIRECCIÓN Y DOY MOVIMIENTO A MI DISEÑO?

OBJETIVO

- Valorizar tanto el dinamismo cuanto la orientación lógica y direccional en el diseño de un objeto artesanal.

DEFINICIÓN

- ▶ ¿Qué es la dirección y el movimiento virtual en las artes?
Son definiciones importantes en el diseño, por cuanto así como en todo existe proporción, también todo fenómeno natural se encuentra en permanente movimiento y cambio, lo cual implica direcciones del movimiento. El hombre, por tanto, demanda que los objetos que utiliza sean dinámicos, versátiles, cambiantes, novedosos. Esta condición obliga al artesano a ser un permanente creador de nuevas formas dinámicas para que sus productos no se agoten en la repetición.
- ▶ ¿Cómo se estilizan los movimientos y direcciones que existen en la naturaleza?
La observación de las formas en la naturaleza es la mejor maestra del diseño. El artesano debe saber establecer con base en líneas curvas, onduladas, sinuosas o rectilíneas el movimiento de los fenómenos más evidentes, tales como el movimiento del agua, de las nubes, del viento, de las aves, de los animales, para luego trasladar su aplicación a la ornamentación o construcción de sus objetos.
- ▶ Conocimiento de las formas estáticas y las dinámicas en el diseño. Para que exista el movimiento debemos entender el reposo y, es necesario aprender a contrastar las formas por diferentes grados de dinamismo, lo cual da mayor armonía a los diseños.

- ▶ ¿Por qué preferimos las formas en movimiento a las formas inertes? Las formas dinámicas tienen para los seres humanos significaciones profundas de vida, de salud, de jovialidad. En la presente época, la tecnología de punta, ha producido objetos de uso cotidiano que se manejan a grandes velocidades, estas circunstancias hacen que el hombre conciba los objetos con implicaciones de movimiento y, adecuadas a nuestra época de profundos cambios y dinamismos cada vez más acelerados.
- ▶ Los elementos de dirección y movimiento: itinerario visual, inicio y destino, frente de orientación, espacio y tiempo. El instructor debe explicar el itinerario en términos de recorridos secuenciales desde un lugar a otro, escalonados por una serie de efectos formales de interés denominados frentes de orientación, lo que permite dar direcciones a los objetos y situarlos adecuadamente en su respectivo espacio.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ Charla de orientación conceptual acerca del valor de la dirección, ubicación y orientación de los objetos en el espacio, de acuerdo a su función.
- ✦ La luz, el movimiento y la gravedad como generadoras de dirección en la naturaleza, para explicar esto el instructor deberá salir al aire libre: hacer una excursión por los alrededores y, en dicho medio desarrollar un análisis de las diferentes lógicas naturales de la dirección.
- ✦ En dinámica de grupos, los participantes establecerán la conveniencia de que algunos objetos se valoren por su dinamismo, mientras que otros de igual valor se potencien por su estabilidad -lo contrario al movimiento-.

- ✦ Diseñar objetos con gran dinamismo estético y marcados frentes de orientación. Este ejercicio debe ser dirigido e ilustrado didácticamente por el instructor, para que el artesano pueda apreciar el cambio de valoración estética cuando un objeto es enriquecido con condiciones de dinámica y dirección; bases, orejas, ojales, tiraderas, picos, cuellos, etc., permiten a un buen artesano expresar el dinamismo en el diseño de objetos.
- ✦ Diseñar objetos con sólida apariencia de reposo, quietud y neutros en cuanto a frentes de orientación y direcciones.

EVALUACION:

Hacer énfasis en la diferencia del concepto de dirección entre las distintas culturas y épocas.

Evaluar la comprensión de los conceptos explicados, solicitando ejemplos tomados de la naturaleza.

Calificar la creatividad de los artesanos y su facilidad para producir formas con base en los conceptos de frente de orientación, movimiento virtual y dinamismo del objeto diseñado.

EL RITMO POPULAR VIBRA EN MI DISEÑO

20
Unidad

OBJETIVO

- Permitir que el artesano compruebe que los diferentes ritmos gráficos y audibles de su entorno, cuajan dentro de sus diseños.

DEFINICIÓN

- Relación entre los ritmos auditivos y los ritmos visuales.

El ritmo al igual que las demás categorías formales provienen de la naturaleza; el ritmo lo concebimos desde el momento mismo de la concepción, ya que desde ese momento percibimos los latidos del corazón y respiración de nuestra madre; luego nos situamos dentro de ritmos cíclicos de estaciones, años, días y noches, pasos y movimientos rítmicos, lo cual implica que nuestra vida es un orden acompasado de ritmos, los mismos que los expresamos también en el diseño de objetos artesanales.

- El ritmo y el estado anímico de quién lo consume.

Así como en la naturaleza existen ritmos acelerados y otros lentos, nuestras expresiones artísticas pueden ser moduladas por diferentes clases de ritmos, algunas veces alegres y livianos otras veces tristes y lentos.

- Los elementos del ritmo artístico: sonidos y silencios; llenos y vacíos.

Para percibir con claridad los ritmos en las artes plásticas, se deben separar las formas llenas de las formas vacías o negativas, ya que del contraste entre el sonido y el silencio nace la armonía del ritmo.

- Principales ritmos: simple y continuo, alterno, compuesto, creciente, decreciente.

Deben ser explicados utilizando ejemplos de la vida corriente, para que los artesanos entiendan las respectivas definiciones y establezcan con claridad las diferencias entre los mismos.

- ¿Cómo se aplica el concepto de ritmo en un objeto artesanal bello?

Así como una escultura o templos griegos expresan con claridad sus ritmos los cuales les otorgan una hermosura solemne, así mismo un objeto artesanal puede vestirse de ritmos que lo caractericen y valoren. Indudablemente las manifestaciones del ritmo surgirán del entorno físico y cultural del cual provengan sin forzamientos o imitaciones postizas; los ritmos tropicales son distintos a los del altiplano.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✧ Esta charla deberá acompañarse con música mediante la cual se establezcan con claridad los distintos ritmos de los instrumentos musicales. Paralelamente, los artesanos deberán producir ritmos por medio de la percusión y, el instructor deberá colaborar en la clasificación de los mismos.
- ✧ Dinámica de grupos en la cual los artesanos discutan y establezcan en ejemplos artesanales los distintos tipos de ritmos y sus cualidades estéticas; se deben comparar los logros artísticos de los ritmos y establecer sus calidades.
- ✧ Reunión en la cual por medio del dibujo se expresen diferentes tipos de ritmos gráficos. Si bien de manera intuitiva, y por imitación, los artesanos trabajan permanentemente utilizando distintos ritmos, en esta ocasión, se trata de utilizar de manera consciente el ritmo, combinándolos de manera armoniosa, tal como se producen en la música bien acompañada.
- ✧ Construir y decorar un objeto artesanal en el que se manifiesten con claridad, tanto en la forma, cuanto en la decoración, distintas clases de ritmos.

EVALUACION:

Se evaluará la participación, especialmente de los que preguntan y comentan las charlas del instructor.

Se deberá tomar en cuenta la facilidad en la comprensión del concepto de ritmo y, su transformación en gráficos.

Se deberá evaluar la creatividad y la valoración estética de los resultados en el diseño de nuevos ritmos formales.

21 Unidad

MI DISEÑO UTILIZA EL EQUILIBRIO Y LA SIMETRÍA

OBJETIVO

- Proporcionar al artesano conocimientos sobre los valores estéticos y funcionales del equilibrio y la simetría, aplicados a la elaboración de sus objetos.

DEFINICIÓN

- ▶ Conocer que en la naturaleza existen equilibrios y simetrías que establecen con sabiduría eterna relaciones de estabilidad y posición lógica para cada elemento natural. Equilibrios entre fuerzas que actúan en sentidos contrarios y establecen sistemas de acción y reacción equivalentes, lo cual permite al ser humano disfrutar de sensaciones estéticas frente a la lógica de lo bellamente equilibrado.
- ▶ Identificar cuáles son los elementos propios del equilibrio: fuerzas estéticas.
Fuerzas de acción, de crecimiento, productoras de movimiento, son finamente estilizadas en el diseño de objetos, creando sistemas de equilibrio que dan vida y valor artístico artesanal.
- ▶ Establecer cuáles son los constituyentes de la simetría: posiciones, semejanzas, crecimientos.
La simetría acompaña al equilibrio por medio de la ubicación de las formas en el sitio conveniente y preciso de acuerdo a su naturaleza, así una flor vibra por su simetría rotatoria, mientras que el rostro de una persona es hermoso por su simetría axial.
- ▶ ¿Qué es equilibrio artístico y qué es simetría artística?
Por las consideraciones anteriores, es importante que el instructor enseñe a diferenciar al artesano el equilibrio de la simetría para que el conjunto pueda ser enriquecido.

- Mientras el equilibrio trata de la armonía de las fuerzas, la simetría trata de la armonía de las posiciones.
- ¿Cómo se utilizan estas categorías en el diseño de objetos hermosos? El equilibrio permite dar estabilidad a las partes del objeto y la simetría dar variedad creativa, manteniendo una lógica en la posición de cada una de las partes de los objetos.

PARA USO DEL INSTRUCTOR

ACTIVIDADES:

- ✦ El instructor desarrollará con los artesanos una investigación en la naturaleza sobre el equilibrio de fuerzas en los árboles, plantas y animales. Paralelamente demostrará cómo la simetría con su organización de posiciones colabora para que se den las estabilizaciones que requiere el desarrollo.
- ✦ Clasificar las manifestaciones de simetría según su forma en: axiales, rotativas, desplazantes, dilatadoras, etc. Para ello, serán necesarios varios ejemplos gráficos de cada una de estas simetrías, explicar cómo se forman y la facilidad que brindan en su aplicación, con distintas herramientas y métodos para construirlas.
- ✦ Constatar que muchos de los objetos artesanales se han conformado utilizando distintas clases de simetría que se dan en la naturaleza. Para ello, se puede solicitar a los artesanos que lleven a la sesión de trabajo distintos objetos y anoten con el instructor las clases de simetría encontradas.
- ✦ Diseñar formas gráficas dentro del aula, utilizando para ello formas geométricas simples como el círculo, el triángulo, el cuadrado. Si bien este ejercicio es de tipo abstracto, para profundizar en las posibilidades que brindan el equilibrio y la simetría, se debe tender a que los artesanos planteen verbalmente las distintas posibilidades que tendrían de aplicación.
- ✦ Diseñar una nueva ornamentación para los objetos que cotidianamente construyen los artesanos, utilizando la simetría y procurando que en su estructuración básica se de una optimización en el equilibrio.

EVALUACION:

Los artesanos deben tener claro que existe una relación cercana entre lo que es el equilibrio físico y el equilibrio estético. Deberán igualmente diferenciar entre el concepto de equilibrio y el de simetría que tiene que ver con la posición y semejanza de las formas, mientras que el concepto de equilibrio maneja la compensación de las fuerzas.

Se deberán calificar los resultados conseguidos en la ornamentación de nuevos objetos artesanales en los cuales se hayan utilizados los conceptos mencionados.

RECOMENDACIONES FINALES:

El instructor debe considerar en el proceso que acompañará al artesano como guía de diseño las siguientes prescripciones pedagógicas, con el propósito de que sus esfuerzos no sean estériles:

- ✦ Es más fácil trabajar con artesanos jóvenes y abiertos al conocimiento, que con artesanos maduros y establecidos en el tradicionalismo.
- ✦ Es mucho más conveniente trabajar con grupos homogéneos de artesanos antes que abrir un curso para ramas diversas de artesanías.
- ✦ Las actividades deben desarrollarse siempre en los planos de la investigación y observación, para que de ella surja la teoría y luego la práctica dentro del taller, para aplicar los conocimientos teóricos.
- ✦ Es mejor asimilar pequeñas cantidades de conocimiento de manera profunda, antes que grandes horizontes teóricos sin ninguna profundidad.
- ✦ Los artesanos son muy susceptibles y por su individualismo en el trabajo un tanto egoístas. Por ello, el instructor desde el comienzo debe denotar generosidad en su entrega para que los artesanos se abran con sus conocimientos y los mismos puedan colectivizarse.
- ✦ Someter el conocimiento teórico a la práctica y al criterio de la colectividad, fundamentalmente en el mercado o con exposiciones, es muy importante para que los artesanos puedan medir las ventajas del desarrollo en el diseño.
- ✦ Cada sesión de trabajo debe estar matizada por materiales didácticos tales como fotos, muestras, diapositivas, vi-

deos, visitas de algún artesano connotado, que de posibilite una permanente motivación en el desarrollo del proceso y genere fe en los logros y metas a conseguir.

- ✦ La presente guía no es más que eso, debe constituirse solamente en un índice temático que debe ser desarrollado con base en la creatividad del instructor, lo cual redundará en el enriquecimiento de los procesos.
- ✦ Cada instructor podrá al finalizar un ciclo hacer acopio de trabajos y experiencias que transformen en verdaderos manuales de trabajo cada una de las tipologías artesanales del presente documento guía.
- ✦ Por último, será necesario que los instructores vayan integrando informes claros conforme avanza el trabajo y reporten de los aciertos y vacíos encontrados en la presente guía, para que en el futuro pueda ser perfeccionada y adecuada por los instructores a las circunstancias de cada región.

SERIE: DESARROLLO DEL PRODUCTO

2

IADAP

Instituto Andino de Artes Populares